

Laboratoire de développement pour les Arts
association loi 1901 créée le 4 février 2010

L'association Oli_Lab propose un ensemble d'interventions à caractère artistique et/ou pédagogique à destination du grand public familial ou de publics plus spécialisés (arts numériques, musique innovante).

Les contenus sont adaptés en fonctions des événements, une double lecture est envisagée, que ce soit un concert, un parcours d'initiation sensoriel ou une installation plus complexe.

Ces interventions questionnent l'interaction entre arts numériques et arts vivants et d'une manière plus générale sur l'humain et la machine.

Les prestations gravitent autour du Système Tentaculaire, qui est un ensemble multimédia, polymorphe, distribué et communicant, les interfaces et instruments basés sur la logique programmable.

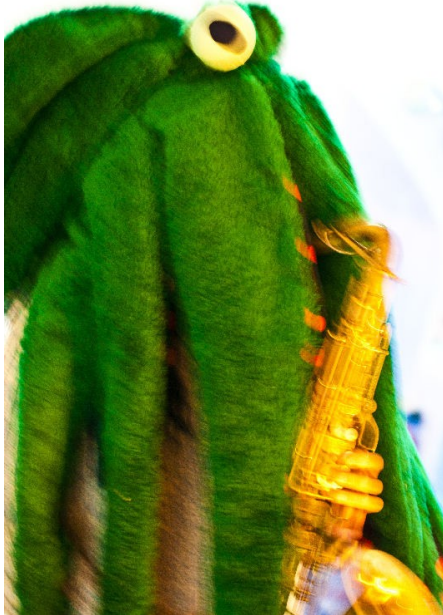
Sommaire :

Concert interactif.....	2
Installation interactive temporaire et/ou collaborative.....	5
Ateliers et stages.....	8
Viscount Zéro – Organ Doner.....	10
Autres prestations.....	11
Références.....	12
Les bénévoles de l'association Oli_Lab.....	14
Le Système Tentaculaire :.....	15
L'association Oli_Lab.....	16

Inside !

Concert interactif

Le public est immergé au cœur d'un dispositif électroacoustique : le Système Tentaculaire.

Un ou plusieurs musiciens improvisent librement pour alimenter le dispositif en sons.

Un « opérateur-médiateur » gère le devenir des ces sons : reproduction, traitement spectral et temporel, déclenchement d'actionneurs électromécaniques.

Progressivement, une masse sonore riche, ondulante et complexe prend forme, sur laquelle les musiciens improvisent de plus belle.

Tout cela demande du temps, des réglages et des modifications qui sont parties intégrantes de la performance, pour finalement mener ce système instable à un état de transe rythmique.

La musique est donc le résultat d'une interactivité entre des humains et le Système Tentaculaire.

Dans un premier temps, l'auditoire est invité à se plonger dans le son, mais progressivement, « l'opérateur-médiateur » va confier au public des interfaces divers qui vont lui permettre d'agir sur le devenir du concert en cours.

Le public va alors devoir faire des choix artistiques pour faire évoluer la texture sonore.

« auparavant, pour écouter de la bonne musique, il suffisait de choisir le bon CD, c'est maintenant terminé : pour écouter du bon son, l'auditeur devra lui aussi être bon ! »

Le Système Tentaculaire, allégorie d'un système industriel de production, nécessite la constante et bienveillante attention des humains pour fonctionner.

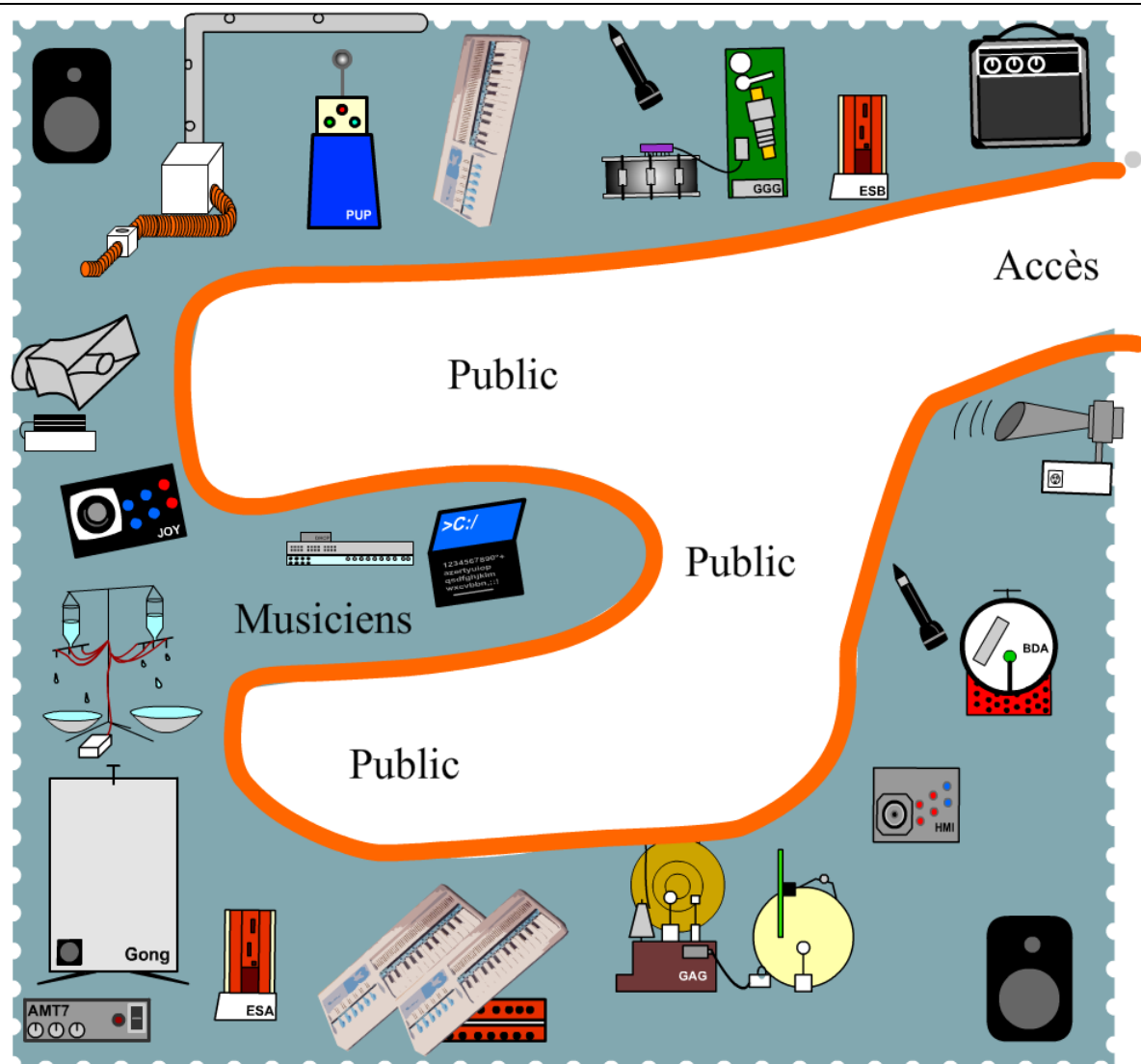
Dans cette même logique, le Système Tentaculaire prend toute sa dimension productiviste lors d'une utilisation continue étalée sur plusieurs heures.

Le public, constitué d'un maximum de 30 personnes, est immergé entre 20 et 30 minutes au centre du dispositif musical.

L'évolution lente de la construction sonore demande une certaine concentration de la part du public pour entrer au cœur du son.

L'utilisation d'instruments acoustiques non amplifiés nécessite aussi **une ambiance calme.**

Pour ces raisons, le dispositif nécessite un plateau situé à l'écart du passage du public.

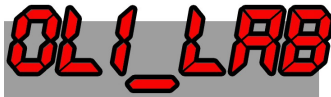
Exemple d'implantation du système tentaculaire

Fiche technique :

- Un plateau libre de 10m x 10m environ.
- Alimentation électrique 230VAC – 16A Monophasé
- Parking pour un véhicule de tourisme et une remorque
- **Prévoir 2 heures pour la mise en place et 2h pour le rangement**

Tarifs :

Spectacle continu : 600€/jour + frais de transport, hébergement (sur place, chez l'habitant, hôtel, camping...) et repas

Laboratoire de développement pour les Arts
association loi 1901 créée le 4 février 2010

Installation interactive temporaire et/ou collaborative.

Le public est laissé aux commandes du Système Tentaculaire par le biais d'interfaces robustes, extraits du milieu industriel....

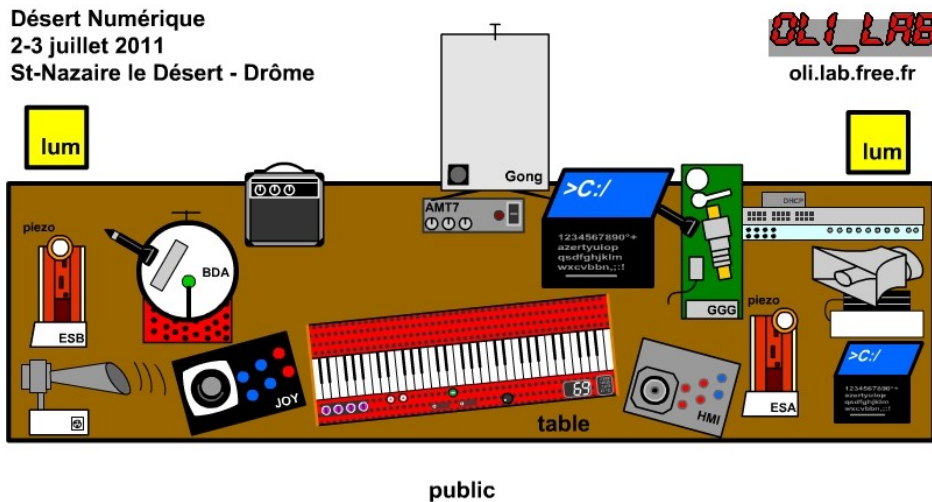
Chaque interface est dédiée à une fonction aisément identifiable permettant au public d'agir sur certains paramètres du flux sonore produit (spatialisation, timbre, séquençage, effets, silences...)

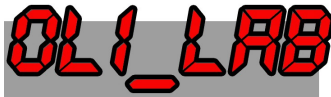
La disposition, la constitution et le fonctionnement peuvent évoluer et s'adapter à un lieu spécifique, de préférence exempt de pollution sonore.

Un bénévole de l'association assure la surveillance du dispositif durant les heures d'ouvertures

Désert Numérique
2-3 juillet 2011
St-Nazaire le Désert - Drôme

Le système peut aussi étendre ses multiples tentacules en direction d'autres entités artistiques et permettre au public de participer activement à l'élaboration et la modification de la performance d'un ensemble instrumental (ou autre) par modification du son (contrôle MIDI, OSC, CV/Gate) ou signalisation lumineuse à destination des interprètes.

Laboratoire de développement pour les Arts
association loi 1901 créée le 4 février 2010

Le public agit sur le son du groupe "Poupée Mobile" via le système Tentaculaire

Dans cette configuration, le microphone capte les sons émis par le public et sont multi-diffusés avec un retard de 30 secondes dans un autre lieu mitoyen. Les boutons autorisent un séquençage des actionneurs des pods.

Enfin, d'autres artistes peuvent venir se raccorder au réseau et interpréter les informations qui y circulent pour produire du son, de la lumière et de la vidéo...

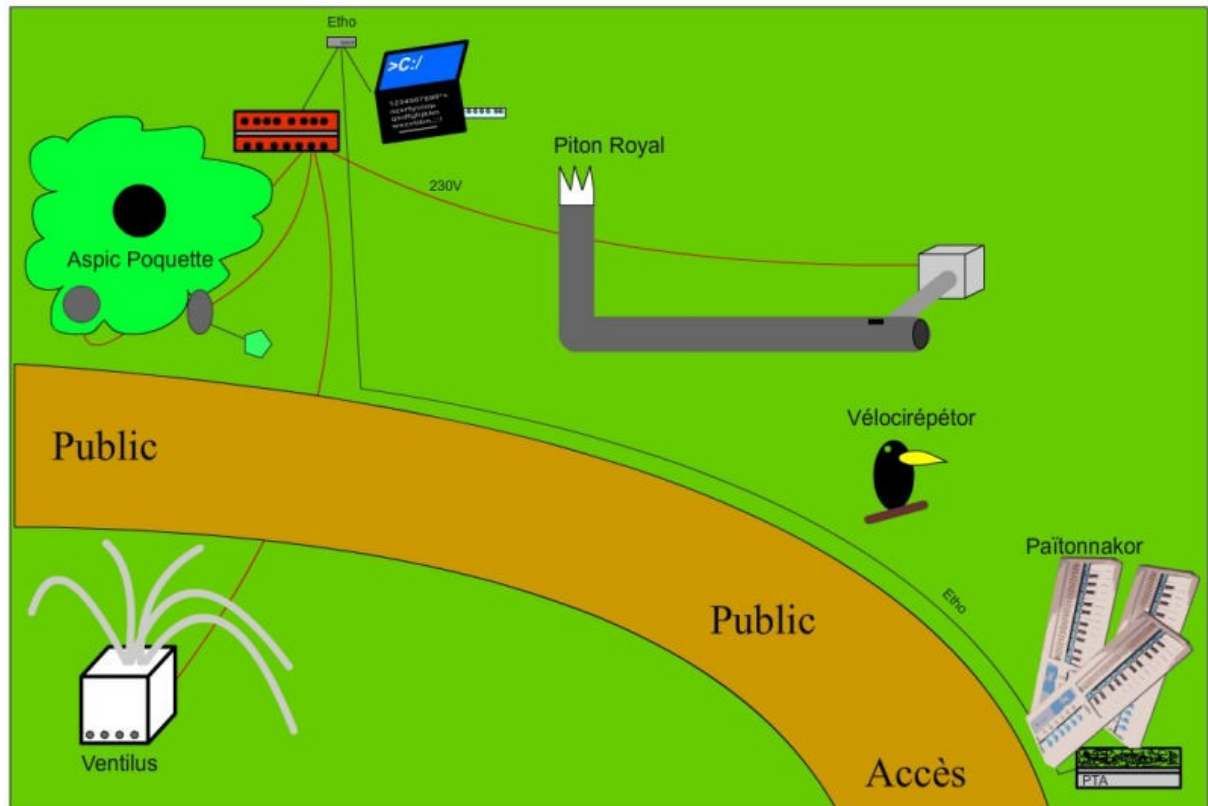
Fiche technique :

- Le lieu peut être un plateau, un hall...à convenir à l'avance
- Alimentation électrique 230VAC – 16A Monophasé
- 3 grandes tables et 4 chaises
- Parking pour un véhicule de tourisme et une remorque
- Prévoir 2 heures pour la mise en place et 2h pour le rangement

Tarifs :

- Occupation d'un stand : 300€/jour + frais de transport, hébergement (sur place, chez l'habitant, hôtel camping...) et repas.
- **Autre configuration**, tarif solidaire...Nous contacter.

Exemple de configuration pour installation automatique

: « les pensionnaires du monde rampant (Jardin des biotopes, fête de l'automne 2011 au Grand Parc de Miribel-Jonage).

Le dispositif est conçu de telle sorte qu'il ne se révèle que si l'on accepte de passer 5 minutes à écouter les sons produits par les différents pensionnaires électriques et à participer à la supercherie.

Païtonnakor

Aspic Poquette

Ateliers et stages.

Atelier Arduinos

L'association Oli_Lab propose des stages ou ateliers dans les domaines suivants :

Initiation Arduinos : structure d'un programme simple, mise en œuvre d'un bouton, d'une LED, d'un potentiomètre, production d'un son...

- **Atelier** : 3h

Perfectionnement Arduino : communication I2C, SPI, MIDI, logique et automatisme, calibrage et sécurisation. Sous-programme, utilisation de bibliothèques

- **atelier** : 2 à 3 heures sur un sujet précis
- **stage** sur 3 à 4 jours pour un travail plus approfondi ou réalisation de projets préalablement définis avec les stagiaires

Utilisation de l'Open Sound Control (OSC) et mise en œuvre de dispositifs interactifs.

- **atelier** : 2 à 3 heures sur un sujet précis (mise en œuvre de l'OSC, communication entre logiciels et communication entre interface physiques et logiciel)
- **stage** sur 3 à 4 jours pour un travail plus approfondi ou réalisation de projets préalablement définis avec les stagiaires, possibilités et limitations de l'interactivité.

Improvisation libre assistée par ordinateur :

ouverts aux jeunes instrumentistes désireux de découvrir les possibilités qu'apporte le traitement électronique en temps réel du son acoustique de leur instrument, improvisation libre autour des sons créés. Travail sur le logiciel Usine avec intégration de plug-ins et CSound.

- **Initiation** : 2 à 3 heures sur des programmes préétablis
- **stage** sur 3 à 4 jours pour un travail plus approfondi.

Fiche technique :

- Un lieu calme type salle de réunion, salle de classe....
- Une connexion Internet ou l'assurance que l'on capte le réseau Bouygues tel.
- Alimentation électrique 230VAC – 16A Monophasé
- Parking pour un véhicule de tourisme et une remorque
- Prévoir 2 heures pour la mise en place et 2h pour le rangement

Les participants **peuvent** apporter :

- Un ordinateur portable muni de l'environnement Arduino.
<http://arduino.cc/fr/Main/DebuterInstallation>
- Une carte Arduino (RBB, Duemilanove...) ou un Teensy

Tarifs :

- **Atelier de 3h** : 50€ par tranche de 5 participants + frais de transport et repas (nombre d'intervenants à définir en fonction du nombre de participants)
- **Stage** : 150€/jour pour les 5 premiers participants + 50€/jour par groupe de 5 participants supplémentaires (maximum 20 participants) + frais de transport, hébergement (sur place, chez l'habitant, hôtel camping...) et repas
- Autre configuration, tarif solidaire... Nous contacter.

Viscount Zéro – Organ Doner

L'association est en mesure de fournir des objets interactifs autonomes (sans ordinateur).

Le premier objet interactif disponible pour les expositions est le Viscount Zéro – Organ Doner. C'est un objet entièrement fonctionnel mais dont le mode d'emploi n'existe pas. Le public est invité à en jouer bien que l'interface soit totalement incompréhensible, provoquant des résultats musicaux imprévisibles.

Cette œuvre questionne sur le temps perdu à utiliser des technologies et la prétendue fusion entre l'homme et la machine.

Tarifs :

- **Exposition 1 mois :** forfait 350€ + frais de transport, hébergement (sur place, chez l'habitant, hôtel camping...) et repas le jour de l'installation, du vernissage et du décrochage.
- Expédition possible par transporteur.
- Autre configuration, tarif solidaire...Nous contacter.

Autres prestations

Il est tout à fait envisageable (et souhaitable) d'offrir d'autres prestations qui pourraient être un panachage des prestations présentées ci-dessus, comme par exemple un stage d'improvisation avec le Système Tentaculaire suivi d'un rendu public par les stagiaires, ou....

L'association Oli_Lab étudiera toute proposition !

Laboratoire de développement pour les Arts
association loi 1901 créée le 4 février 2010

Références

Interventions programmées :

- **Septembre 2012 - Février 2013** : Actions culturelles MJC de Bron.
- **Septembre 2012** : Festival ça fait Zizir - Lyon
- **Aout 2012** : Festival de l'Abeille Beugle - Poët-Celard (stage arts numériques)

Interventions en public :

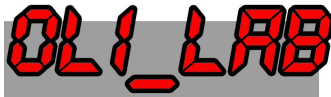
- **Juillet 2012** : Festival Désert Numérique #3 – Saint Nazaire le Désert (4 jours résidence-concert-continu).
- **Mars 2012** : présentation-concert dans le cadre du Kernel Panic / Upgrade Paris, Boulangerie du Prado – Lyon.
- **Mars 2012** : déploiement du Système Tentaculaire lors de la journée des Arts Numériques, Festival Electrochoc7 – Abattoirs de Bourgoin-Jallieu.
- **Septembre 2011** : réalisation d'une installation automatique dans le cadre de la fête de l'Automne du Grand Parc Miribel-Jonage.
- **Juillet 2011** : Festival Désert Numérique #2 – Saint Nazaire le Désert.
- **Avril 2011** : présentation du Système Tentaculaire auprès des membres de la SCIC du Poët-Celard (préparation du festival de l'Abeille Beugle)

Stage, Ateliers :

- **6 Juin 2012** : Sensibilisation au Système Tentaculaire – ComebackMuic – Lyon.
- **1er Juin 2012** : participation au forum des association au Festival Tant Libre - Meyzieu
- **Aout 2011 - présent** : ateliers d'initiation Arduino, Lyon
- **Juillet 2011** : stage de 6 jours «arts numériques et arts vivants» dans le cadre du festival de l'Abeille Beugle au Poët-Celard.

Expositions :

- **Mars-avril 2012** : Viscount Zéro - Organ Doner. Objet interactif fourni sans manuel de l'utilisateur pour l'exposition itinérante d'Arts Numériques du Festival Electrochoc (Bourgoin-Jallieu).

Laboratoire de développement pour les Arts
association loi 1901 créée le 4 février 2010

Assistance technique, développement, conception.

- **Août 2011 - présent** : Coréalisation d'interfaces USB-MIDI avec le groupe Scratch Bandits Crew.
- **Mai 2011 – présent** : assistance technique pour la réalisation d'une œuvre à base de tubes fluorescents par Mp-h Mediaart.
- **Mars 2011 – présent** : enregistrements du groupe AVIONS.
- **Décembre 2008 - présent** : développement d'un ensemble d'outils lumineux pour le collectif Lightgraff.org
- **Janvier 2008 – présent** : répétitions assistées, enregistrement de maquettes pour le groupe Green Daddy.
- **1999 – présent** : développement d'instruments électroniques et acoustiques pour le groupe OC.

Les bénévoles de l'association Oli_Lab

Olivar Premier (49 ans)

Autodidacte compulsif, il détourne la technologie de manière irréprensible pour mettre en œuvre des applications aux confins de l'inutile et de l'absurde. Pour lui, le processus de réalisation d'une machine est déjà un acte artistique. Après avoir conçu des chansons, dont le thème principal était la vie secrète des machines, il s'attelle à la suite logique de ses recherches : réaliser un système électromécanique hybride permettant de se produire en public. Ses compétences dans le domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'audionumérique couplées à son avancée dans l'âge le motivent pour inclure dans son processus de création artistique la transmission de ses compétences aux jeunes générations. Un artiste qui a mis son ego de côté, pour vivre une aventure à la fois humaine et artistique.

Julien Lachal

Musicien architecte, côtoie les territoires de l'improvisation libre via des ensembles et constellations de musiciens passés présents et futurs à la recherche de leur âme véritable. C'est par les instruments à vent qu'il précipite ses premières substances plastiques. Percussions, cordes préparées et petites machines mécaniques font partie aujourd'hui de son instrumentarium privilégié pour dégager une musique d'inventaire de frottements sonores.

www.julienlachal.net

Josselin Bastide (19 ans)

Etudiant-Musicien, compositeur, il se destine à professionnaliser ses pratiques instrumentales (basson, guitare). Parallèlement à ses études formelles à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne et à la Faculté de Musicologie, Josselin mène ses propres recherches musicales.

Avec l'assistance technique de l'Oli_Lab, Josselin a augmenté son basson d'interfaces électroniques et invente un nouveau langage musical fait du dialogue entre sons acoustiques et sons traités.

Anne Van Thienen (56 ans)

Bénévole de l'association, ses compétences de professeure des écoles sont un précieux atout pour aider l'association à adapter le contenu de ses interventions à destination des plus jeunes.

Remarques : d'autres musiciens sont en cours de recrutement.

Le Système Tentaculaire :

C'est un système communicant sur réseau Ethernet constitué d'interfaces Humains-Machines et d'actionneurs électromécaniques. Doublé par un ensemble de haut-parleurs à forte coloration timbrale.

Les messages au format Open Sound Control (OSC) sont envoyés et reçus par les différents modules (POD).

Les Pods ne sont que des interfaces avec le monde réel, il faut ensuite raccorder un ou plusieurs ordinateurs sur le réseau pour traiter les informations provenant des entrées diverses du système et renvoyer des messages vers les différents interfaces de sorties et actionneurs.

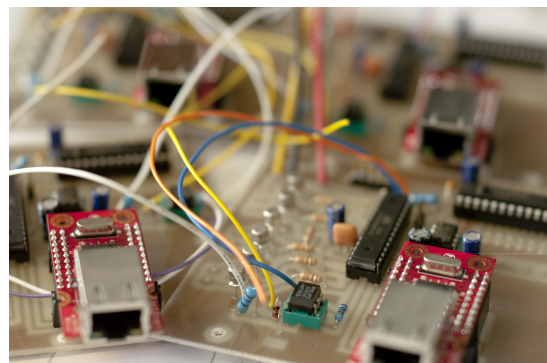
De part sa structure en réseau, le système est capable de diffuser des sons amplifiés ou discrets, et de s'étaler sur plusieurs dizaines de mètres (1200m en théorie)

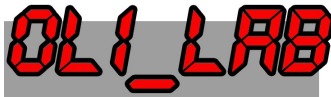
Un ensemble de luminaires basse consommation assure la mise en lumière de l'installation, sa commande est assurée par le système tentaculaire.

Le Système Tentaculaire est en constante évolution, de nouveaux PODs sont en cours de réalisation au gré des besoins et des rencontres avec les artistes (souris 3D, feux tricolores, actionneurs de puissance...)

Utilisations multiples telles que :

- une installation multimédia interactive ou parcours muséal,
- une installation sonore dans un vaste espace, contrôlable en temps réel,
- une installation artistique collaborative,
- un support de travail pour des activités pédagogiques.
- ...

Laboratoire de développement pour les Arts
association loi 1901 créée le 4 février 2010

L'association Oli_Lab

C'est une structure proposant son expertise technique :

- assistance technique et logistique pour de jeunes groupes de musique (répétitions assistées, scènes, enregistrements)
- conception et réalisation d'outils dédiés aux artistes
- stages de formation (programmation Arduino, Usine, Puredata, « arts numériques et arts vivants »)

<https://www.facebook.com/oli.lab.news>

Contacts :

Olilab101@gmail.com
Portable : 06 62 01 55 25
Oli_Lab
30, rue Louis Thévenet
69004 Lyon, France

SIRET : 521 332 056 00014
code APE : 9002Z

<http://oli-lab.org>

